關於美學的100個小故事

研究動機：

我想學習到許多關於「美」的不同面貌、不同想法，就像大家常常說的「生活中並不缺少美，而是缺少發現」。美充斥在我們生活周遭的各個角落，而如何發現美，則端看我們如何去尋找與細品。這次選擇的這本關於美學的100個小故事，書中描述了100個不同人生、不同背景、不同職業的人在其生命中發現的不一樣的美，帶領讀者細細了解所謂藝術與美學，更透過簡單的故事帶領我們深入領悟生活的美還有人性的美。所以我將透過這次的心得報告來細說這本書裡面所涵蓋美相關的想法與理念。

內容介紹：

第一篇：美麗的世界­­，美學的生活－美學的基本原理
在這篇裡面的小故事主要描述各種不同身分的人物在其人生中所發現的美是什麼，關於美的定義和本質，以及美的特性與特徵，還有審美的條件和型態抑或是心態等等。

第二篇：美的發現，美的散步－美學的發展

第二篇的小故事在描述從古至今不同的朝代，不同的地域發展出來的美學。不管是西方神話時期，或是中國歷代著名人物，又或者是近代美術家、音樂家都是帶動美學發展的一大助力。

第三篇：借你一雙尋找美的眼睛－美學方法

這一篇主要是在表達發現美學的方法與過程，例如移情作用、符號美學，虛實意境等，如何發現美，為何他們能發現美，每個人對於美的觀察與表現都在這篇的故事中表達。

第四篇：美的，更美些－美學分類

在第四篇的美學分類中，透過藝術家或音樂家的故事述說美學這個廣闊領域中不同的美學，例如實驗美學、表現主義美學、形式主義美學、或是暴力美學等小範疇。

第五篇：讓人生更美的使者－一睹歷代美學大師的風采

最後這一篇帶我們從歷史上非常著名的哲學家及思想家，例如希臘三哲、盧梭、尼采等人對於美的研究與探索中了解他們對於美的看法與理念，還有他們如何讓美學這個領域更加充實完整。

名言佳句：

美，貫穿了人類生活的始終，是人生境界的終極追求。而發現美，創造美，舊式美學的宗旨。

美麗的景色一直都在，只是有些人用心去看，發現了其中的美，創造了新的美。

美學的任務就是以一種關懷的態度提醒人們，在提高審美能力的基礎上，努力尋找和發現自我的存在價值。

世間萬物的美都不是絕對的，這要看以什麼樣的眼光評價它，一千個人會有一千個看法，所以我們也沒辦法按照一定的尺度來歸納它。

眼睛能看到物體的形狀，耳朵能聽到美妙的聲音，而形狀和聲音又恰恰是美的完美結合。

美學的最終目的，是淨化心靈，而心靈美的高境界，就是理性和感性兩種審美觀的完美結合。

審美超越真正所體現的是打破制約性的思維，而將靈魂置之於一個無拘無礙，自足而自然的狀態。

心得感想：

何謂美？美的定義為何？什麼是美，什麼不是美？我常常都會想到這些問題，如果我們強制定義什麼事物才能被稱做美，例如我們規定古典樂才是美的，那重金屬音樂就不能算是美嗎？或是我們規定莫內的畫風才叫做美，那畢卡索的畫作就是醜嗎？若是強制定義美這個理念，好像不能完全概括世界萬物的美，但若是不能定義美到底為何，那美到底又算甚麼呢？在看完這本書後，我的第一個對於這本書的解釋就是人的心中對於美都有一定的定義與理念。美是主觀而直接的，而且美未必只是一件藝術品、一段音樂演奏、一處風景或是一個穿著打扮艷麗的女生，當然，它可以像前面這幾個一樣是具象的實體，但它同時也可以是抽象的，例如一個人樂於助人的品德、或是一對情侶的一段情比金堅的愛情等等，甚至美亦可以是科學的，例如黃金比例的美，數學結構的美，就算這些種種加起來可能才算是美學的冰山一角而已。這本書厲害的地方在於，它利用各種看似毫無關聯的小故事，堆積出一個關於美學的大致面貌，讓讀者透過簡單輕鬆的故事，慢慢深入理解美學的意義，再延伸至領略我們生活周遭還有身而為人的美。

書中前言曾提到：愛美之心人皆有之，人類自從能夠直立行走，便開始了對美的創造與欣賞。這裡先說到具象的美，書中講到了好幾個從古至今著名的藝術家，例如伯牙操琴、曹操對酒當歌、白居易寫詩、詠嘆調、文心雕龍還有達文西與米開朗基羅的戰爭之畫等等的作品，這些作品對我們而言就是極為具象的美，但為何只有他們能呈現出讓我們感受到的美呢？其實他們和我們沒有不一樣，我們都是普通人，只是他們不僅能在生活周遭發現美，更能將他所感受到的美加入自己的見解後展現，所以他們才能夠成為藝術家。不僅這些人的作品，具象的美還包括自然的美，書中有一個故事講到自然之美，關於兩個年輕人尋找綠洲的故事。故事的兩個年輕人都想外出尋找一個更適合自己居住的地方，他們倆個都遇到同一個老人，詢問同一個問題，但得到的回答卻不同。這個故事非常有趣簡單，卻值得深思，老者所說的話正是我們對於美的主觀意識。老者說：「他說的話取決於各自的欣賞能力，前者嫌棄他自己的家鄉，看什麼都是挑剔的，用一種批評的眼光看世界，那麼自然看到的都是缺點與不足。而後者熱愛自己的家鄉，欣賞家鄉的一切，用這種眼光看世界，所有的地方在他眼中都會是美好的。」在欣賞這些具象的美時，若是我們心中可以充滿對每件事物的熱情，自然看到的就會是美的，倘若我們看每件事物都要帶著挑剔的眼光，我們看到的當然就不會感受到美了。

接著我們再看到美的抽象概念，關於抽象的美，書中最讓人津津樂道的便是人性之美。這就要說到我最喜歡書裡面的兩個小故事。第一個是買小狗的故事，故事的主角是一個跛腳的小男孩名叫傑米，他因為車禍變成一個跛腳，沒辦法像其他正常的孩子一樣活蹦亂跳的，他的媽媽為了讓孩子快樂一點，便帶他到寵物店買一隻寵物作伴。但傑米的錢不夠，老闆便說送給他一隻跛腳的小狗，但傑米卻回答：「這隻狗也是有價值的，我不要你白送，等我存夠了錢再給您。」老闆很納悶，但孩子的回答卻讓人感動，他說：「因為我的腳有殘疾，我跑不快，他也跑不快，他剛好跟我作伴。」一般人的審美觀自然認為健全的狗才是漂亮的、美好的，但是這個孩子的想法卻讓我記憶深刻，小孩的心理是純潔的，只要擁有健康的心，就沒有什麼是真正殘疾的了。誰說有殘缺就不完美？雖然這個孩子身體上是有殘缺的，但是他的心靈卻比很多人都加完美，在讀者看來，傑米這個孩子的美是體現在他的心理，而這種品德之美，是我們在美學之中需要追求的最高境界。另一個故事則是提到威廉∙渥茲涯斯的故事，他們家裡以前並不富裕，有次爸爸好不容易有錢想帶他去看馬戲團，結果他們前面排隊的是一個有著八個小孩的大家庭，從穿著打拚看得出明顯不富裕。輪到他們買票時卻發現帶的錢不夠，這時威廉的爸爸掏出20元鈔票丟在地上，並告訴前面大家庭的爸爸說這錢是剛剛他掉的，而那位先生明白後無比感激。最後威廉沒看成馬戲團，但是他卻認為這件事情帶給他的收穫遠大於看馬戲團本身，這一個平凡的小故事，卻也樸實的讓人感動。所謂人性之美，在這兩個故事中充分展現。我們不需要捐很多很多錢才叫做美德，也不是一定要福佬太太過馬路才叫善事，每個人都有人性之美，只要肯付出，這世界就不會缺少這種抽象之美。

看完了這麼多小故事，我對於美的體悟又更高了一層，也許我對於美還是一個門外漢，但至少在這次研究報告中，我體會到什麼是美還有了解美的各種型態。生活是欣賞美學的素材，而美學是讓生活感受快樂的成分，我們的生活和美學緊緊相依，缺一不可。我想，我們生活中處處都有美，值得我們放慢自己的腳步細細觀察與品味，而我們在發現美的同時，更能提升我們對於美感的體悟，進而充實我們的心靈，達到身心靈皆美的境界。

參考資料：

馮慧。關於美學的100小故事。宇河出版